

全国医学院校选用教材

美学基础与美育

李丽华 赵伟松 董 巍 主编

43
6
0

科学出版社

全国医学院校选用教材

美学基础与美育

李丽华 赵伟松 董 巍 主编

张国红 刘力拂 巩金凤 郝文林 副主编

科学出版社

2001

内 容 简 介

本书为全国医学院校选用教材,是为适应我国教育改革的需要,全面贯彻落实《中国教育改革发展纲要》提出的加强国民素质教育,全面提高国民素质的战略方针,培养合格的德、智、体、美、劳全面发展的跨世纪人才,而出黑龙江省部分院校联合组织人力编写完成的。全书共11章,从美学基础、审美感受、艺术美的特点,艺术的审美特征到各种艺术形式的欣赏及美学教育特点、作用等进行全面介绍,内容丰富、新颖、实用性强,供各类大中专院校学生使用,也可供其他有关人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

美学基础与美育/李丽华等主编. -北京:科学出版社,2000.1

(全国医学院校选用教材)

ISBN 7-03-008098-X

I. 美… II. 李… III. ①美学-医学院校-教材②美育-医学院校-教材
IV. B83

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第69693号

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号
邮政编码:100717

新蕾印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2000年1月第一版 开本:850×1168 1/16

2001年2月第三次印刷 印张:14 1/4

印数:9 001—12 000 字数:288 000

定价:18.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换(北燕))

美学基础与美育教材编委会

主 编：李丽华 赵伟松 董 巍

主 审：邵忠富 宫晓波

副主编：张国红 刘力拂 巩金凤 郝文林

编 委：（按姓氏笔画为序）

王开勋 刘力拂 刘伟华 巩金凤

李丽华 张国红 吴晓旭 邵忠富

周易丹 宫晓波 赵伟松 郝文林

董 巍 韩慧萍

前 言

为了适应我国教育改革需要,全面贯彻落实《中国教育改革发展纲要》提出的加强国民素质教育,全面提高国民素质的战略方针,培养合格的德、智、体、美、劳全面发展的跨世纪人才。我们组织了部分院校多年从事美学、美育教学的教师,编写了适合各类大中专院校使用的《美学基础与美育》一书。希望这本教材的出版,能够对各类大中专院校的学生进行美学及美育教育起到一定的推动作用。

本教材的内容突出了美学的基础理论,及审美教育的措施。其编写宗旨,强调科学性、系统性、实用性。并且举例生动,深入浅出。确实是一本可读性较高的美学、美育读物。

此书的编写主要参考了曹廷华等主编的《美学与美育》;杨辛等主编的《美学原理纲要》;李丽华等主编的《美育基础》;张涵等主编的《美学大观》;马文元等主编的《实用护理美学》。在此,对以上同志及对本教材编写给予大力支持的同志,表示衷心的感谢!

本教材在编写过程中,由于参考资料不足,编写经验缺乏,故难免有误。恳请广大同行批评指正。

编 者

1999年7月

目 录

前言

第一章 绪 论

一、美学的概念····· (1)	四、怎样学习美学····· (5)
二、美学学科的产生····· (2)	五、美育及其内容····· (6)
三、美学的发展····· (4)	

第二章 美学基础与审美教育

第一节 美的本质及研究对象····· (14)	要素····· (21)
一、美的本质····· (14)	二、形式美的组合规律····· (23)
二、美学研究的对象····· (15)	第四节 美育的特点、任务、内容
三、美与真、善的关系····· (16)	及作用····· (27)
第二节 美的形态····· (16)	一、美育的特点····· (27)
一、社会美、自然美、艺术美·· (17)	二、美育的任务····· (28)
二、优美、崇高、悲剧、喜剧···· (18)	三、美育的内容····· (30)
第三节 形式美····· (21)	四、美育的作用····· (34)
一、形式美的概念和主要构成	五、美育的原则和方法····· (37)

第三章 审美感受及心理特征

第一节 美感及特征····· (40)	一、美感····· (40)

二、美感的特征	(43)	一、审美心理的产生及形式 ...	(49)
第二节 审美的心理形式	(49)	二、审美心理过程	(56)

第四章 艺术美与各类艺术的审美特征

第一节 艺术美及其特点	(60)	四、从艺术的再现与表现分类的 观点	(66)
一、艺术美与社会美和自然美	(60)	第三节 各类艺术的审美特征	(67)
二、艺术美与艺术的“化丑为美”	(61)	一、工艺	(67)
三、艺术美的基本特点	(63)	二、建筑	(68)
第二节 艺术分类的原则	(65)	三、音乐	(68)
一、亚里士多德关于艺术分类的 观点	(65)	四、舞蹈	(69)
二、黑格尔关于艺术分类的观点	(66)	五、雕塑	(70)
三、从艺术存在的外貌分类的观 点	(66)	六、绘画	(71)
		七、摄影	(71)
		八、戏剧	(72)
		九、电影	(73)
		十、文学	(73)

第五章 书法、绘画欣赏

第一节 书法	(75)	第二节 绘画	(84)
一、书法的书体流变、造型与风 格	(75)	一、绘画艺术的发生和形成 ...	(85)
二、书法美学	(78)	二、中西方绘画的发展	(85)
三、书法艺术的欣赏	(82)	三、绘画(美术)的审美效应 ...	(89)

第六章 音乐欣赏

第一节 基础知识	(91)	五、音乐的审美特征	(105)
一、音乐的基本要素	(91)	六、音乐的社会特征	(106)
二、音乐的基本类型	(99)	第二节 中外名曲欣赏	(106)
三、音乐的体裁	(100)	一、声乐作品欣赏	(106)
四、常见的中西乐器	(104)	二、器乐作品欣赏	(110)

第七章 舞蹈欣赏

第一节 舞蹈的起源与发展概述	(121)	三、常用舞蹈术语	(138)
一、古代舞蹈发展阶段	(121)	四、舞蹈的审美特征	(140)
二、近、现代舞蹈发展阶段	(125)	第三节 舞蹈名作欣赏	(141)
三、当代舞蹈发展阶段	(131)	一、中国民族民间舞蹈欣赏	(141)
第二节 舞蹈欣赏的基本知识	(136)	二、芭蕾舞欣赏	(147)
一、舞蹈的基本要素	(136)	三、常见的国际流行社交舞蹈	(148)
二、舞蹈的类别及体裁	(136)		

第八章 文学欣赏

第一节 文学欣赏的心理过程	(151)	第三节 诗歌欣赏	(159)
一、什么是文学	(151)	一、诗歌的艺术特征	(159)
二、文学欣赏的心理过程	(151)	二、怎样欣赏诗歌	(160)
第二节 小说欣赏	(153)	第四节 散文欣赏	(165)
一、小说的艺术特征	(153)	一、散文的艺术特征	(165)
二、怎样欣赏小说	(155)	二、怎样欣赏散文	(166)

第九章 综合艺术欣赏

第一节 电影艺术欣赏	(170)	二、怎样欣赏电视	(184)
一、电影艺术的特征	(170)	三、电视名作欣赏	(186)
二、怎样欣赏电影	(175)	第三节 戏剧艺术欣赏	(188)
三、电影名作欣赏	(177)	一、戏剧艺术的特征	(188)
第二节 电视艺术欣赏	(181)	二、怎样欣赏戏剧	(191)
一、电视艺术的特征	(181)	三、戏剧名作欣赏	(194)

第十章 医学美学与护理美学

第一节 医学美学概要	(197)	四、医学美学在医院管理中的表现	(200)
一、医学美学在生活实践中的意义	(197)	第二节 护理美学概要	(201)
二、医学美学在临床实践中的表现	(199)	一、护理活动中真、善、美的统一	(201)
三、医学美学在预防保健中的表现	(200)	二、护理职业美的存在形态和基本特征	(202)

第十一章 形体训练基础

一、腿的基本训练	(205)	六、形体训练的任务和目的	(216)
二、腰的基本训练	(212)	七、形体训练课中应注意的问题	(217)
三、手的基本训练	(214)		
四、腹肌的训练	(215)		
五、背肌的训练	(216)		

第一章

绪论

美学是与人类幸福有着密切关系的一门宏观学问。是一门社会科学，是在社会的物质生活与精神文化生活的基礎上产生和发展起来的。美学和美育是相关而不相同的两门学科。从理论形态上看美学是人类审美实践活动的概括总结，而美育是人类运用审美原理在教育方面的一种实践及概括的总结。前者处于哲学层面、属于基础理论范畴；后者处于科学层面，属于应用理论范畴。前者是后者的母系学科，后者是前者的分支学科。由于两者的相关性及区别性，要正确而有效地实施美育，除必须懂得教育、教学的一般规律特点外，还必须懂得美学、美育及其相互关系。美育在教育体系中占有重要的地位。《中国教育改革和发展纲要》指出：“美育对于培养学生健康的审美观念和审美能力，陶冶高尚的道德情操，培养全面发展的人才，具有重要作用。”如今我们国家已把素质教育提高至培养跨世纪人才的高度，这样我们就要认真地研究美学的基本理论，并更好地运用它实施美育，使受教育者成为德智体美全面发展的社会主义新人。

一、美学的概念

人类社会生活中出现了美，并相应产生了人类对美的主观反应，即美感。随着美和美感的发展，出现了作为审美意识集中表现的艺术，在长期艺术实践的基础上，形成了艺术的理论。首先是各个部门艺术的理论，如音乐有乐论，绘画有画论，诗歌有诗论，舞蹈有舞论，书法有书论等等。在这些部门艺术的理论中，已经涉及艺术美的本质特征和根源等问题，中国古代乐论中就指出“美在于和谐”的思想。例如在《左传》昭公十二年中提出“和”的范畴。“和”与“同”不一样，“同”不单一，“和”是各种对立因素的统一。如音乐中的清浊、大小、短长、疾徐、刚柔等的相反相成，带有朴素的辩证法思想。

西方古代美学思想的形成和发展同样和文艺实践有密切关系。在古希腊的美学思想中，如柏拉图的《文艺对话集》，亚里士多德的《诗学》和《修辞学》都是建立在总结以往文艺实践经验的基础之上的。没有古希腊神话、雕刻、史诗和悲剧

的发展与繁荣,就不可能产生柏拉图、亚里士多德的美学思想。这些都说明古代美学思想早已存在。

中国古代对“美”的问题也有不少论述,如孔子、孟子、荀子等都曾谈过美,但总的看来,当时对美的认识和真善尚未明确分开。值得注意的是在先秦美学思想中还包含了一种朴素的辩证法思想,如老子曾说:“天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。”^①用今天的话说,就是天下人都知道什么是美,这就有丑恶了,天下人都知道什么是善的,就有不善的了。意思是美丑、善恶都是相比较而存在的。

二、美学学科的产生

一般认为美学学科的产生以德国哲学家亚历山大·鲍姆嘉通(Alexander, Gottlieb Baumgarten)于1750年出版的专著《美学》第一卷为标志。至此,美学作为独立学科开始形成。这门新的学科叫做“埃斯特惕克”(Aesthetik),即美学,这个字希腊文原意是“感觉学”的意思。由此可见,这门新学科是作为一门认识论提出来的,是与逻辑学相对立的。其后,康德、黑格尔在他们的美学著作中沿用了这一用语,美学学科的产生和形成大致经历了三个过程。

(一) 由散见于各门学科中的美学思想集结梳理为系统的美学思想,促成美学的诞生

鲍姆嘉通以前,西方美学思想散见于哲学、社会学、伦理学、文艺学、心理学等思想理论著作中,柏拉图的《文艺对话集》、亚里士多德的《诗学》、贺拉斯的《诗艺》一直到英国经验派、大陆理性派的哲学家、思想家们的著作,虽然都包容并阐发了丰富的美学思想,但都伴随着对哲学、社会学、伦理学、文艺学、心理学等问题。中国古代美学思想也极其丰富,但这些美学思想也都包含在儒家、道家、释家及其他一些思想家的理论著述中,同样没有关于审美问题的专门研究。《道德经》、《庄子》、《论语》、《孟子》、《金刚经》、《圆觉语》及已亡佚的《乐经》等著作便包含着美学思想。总之,散见于各门学科或各种著作中的美学思想,只是产生形成美学学科历史的思想资料而不是美学学科本身。

(二) 美学学科是在哲学内部成为独立学科的

哲学史上有过多种派别和各式各样的哲学家。如果说,在人的审美意识的研究方面,16~18世纪的英国经验主义哲学家如培根、洛克、休谟、博克等人曾有过卓越的贡献的话。那么,美学学科的诞生则不能不说是德国理性主义哲学家的杰出成就。美学学科的提出者鲍姆嘉通对莱布尼兹、沃尔夫的理性主义哲学加以继承并系统化,发现相应于人类心理活动的知、情、意三个方面的哲学系统中有一个明显

^①《中国美学史资料选编》,第29页

的欠缺。他认为：研究“知”，即理性认识的有逻辑学，研究“意”，即意志行为的有伦理学，而研究“情”，即感性认识的却还是空缺。为此，他认为，在哲学内部还应该有一门研究感性认识并与逻辑学相对的新学科，并以一个希腊名词“Aesthetik”（埃斯特惕克）加以命名。“Aesthetik”的原意即感觉、感性认识，以它命名则有感性学、感觉学的含义。这一思想，先见于他的论文《关于诗的哲学默想录》，文中明确地提出应建立一门以“感性认识的完善”为研究对象的科学，这门科学便是美学。它研究的不是理性认识的完善，而是“凭感官认识到的完善。”^①待到他的《美学》专著出版，他开宗明义界定了美学的对象和学科性质，说：“美学的对象就是感性认识的完善（单就它本身来看），这是美；与此相反的就是感性认识的不完善，这就是丑”^②又说：“美学是以美的方式去思维的艺术，是美的艺术的理论。”^③虽然鲍姆嘉通的哲学背景及其思想有其缺陷（例如唯心主义），但是，他毕竟提出了“美学”这一名称，并系统地进行了阐释和规范，使美学作为一门独立学科在哲学内部诞生。自鲍姆嘉通以后，德国古典哲学的哲学家们，从康德到黑格尔，在建立他们的哲学体系时，几乎无一例外地将美学单创一科，作为其中相对独立的一个组成部分。这也意味着美学作为一种认识论，是首先在哲学范畴内产生的。

（三）美学学科的产生和形成得力于人类长期的艺术实践和卓有成效的艺术批评，离开了艺术研究美学便无从产生形成

人类的审美实践及其成果虽然丰富多样，但艺术却集中地体现着人类特有的审美实践方式，是审美成果的典型代表。艺术史上，就有关于艺术的研究与批评都会从不同的角度体现出美学内涵。可以这样认为：在美学成为一门独立学科之前，它始终与艺术的研究和批评连结在一起，不仅前述的《文艺对话集》、《诗学》等早期著作如此，其后的著作如法国古典主义奠基人布瓦洛的《论诗艺》，启蒙运动领袖之一的狄德罗的戏剧理论也如此。达·芬奇、莎士比亚等人的艺术批评也同样如此。中国也有不少的“乐论”“诗论”“画论”“文论”“书论”等艺术论述，还有大量的“评点式”、“注疏式”的批评，美学思想均蕴含其中，与艺术的研究、艺术批评相杂揉。在中西方的所有这些著作中，可以说关于艺术的研究和批评是主，而美的阐释是辅，美学没有任何作为学科意义上的独立性。只是在哲学以它高度的理性思维把艺术作为它的研究对象之后，美学作为“艺术哲学”才同艺术的一般研究和批评区别开来，获得了学科意义上的独立性。

由以上的简单勾勒可以看出，美学学科的产生和形成经历了一个由零散到整全，由混杂到清晰，由附庸到独立的历史过程，并且在这个过程中，除主要的三个方面外，还有其他多种因素参与其中，如科学技术和生产力的发展等等，因此，美学作为一门新学科的诞生是有其自身规律的。正因为如此，它产生之后才能卓然自立并得以长足发展。

^{①②③}朱光潜：《西方美学史》，人民文学出版社，1979年版，上卷，第297页

三、美学的发展

一门学科的发展取决于社会对它的需要程度和它所能满足社会需要的程度。美学学科的发展当然也不例外。爱因斯坦曾说：“一门科学给人们留下的印象愈深，它的前提就愈简单；涉及的事物愈多，其应用范围就愈广。”^①桑塔耶那则认为：“科学不过是完善的观念、解释清楚的意图和自身封闭叙述的详细常识。”^②美学学科又正是在涉及事物愈来愈多，应用范围愈来愈广且不断完善其观念、意图的情势下得以发展的。

美学学科发展大致可以从三个方面加以认识。

（一）体现为研究对象由单一到多样，研究范围由狭窄到宽阔的发展趋势

美学学科诞生之初，一般被界定为“艺术哲学”，其对象基本是艺术，其范围是有关艺术美的各个方面。以黑格尔为代表的德国古典美学家们几乎无一例外地把他们的研究对象和研究范围确定为艺术美。黑格尔虽然曾涉及自然美，但他轻视自然美，并且在其《美学》巨著中开始即宣布“所讨论的并非一般的美，而只是艺术美”。英国美学家鲍山葵（又译鲍桑葵）在《美学史》中作过这样的概括：“美的艺术史是作为具体现象的实际的审美意识的历史。对美学理论的研究是对一种意识的哲学分析。”^③随着人们审美实践的深入，美学的研究对象和研究范围逐步扩大到艺术之外的现实生活领域。在美学研究对象的拓展和研究范围的扩大方面，别林斯基^④、车尔尼雪夫斯基^⑤起了重要作用。别林斯基明白无误地肯定了现实美，他说：“现实本身就是美的”^⑥。而车尔尼雪夫斯基则直截了当地提出了“美是生活的著名命题。这个命题即包括社会美，也包含自然美，而艺术美则是在社会美和自然美基础上的加工创造。别林斯基、车尔尼雪夫斯基排除了美学研究对象和范围中的艺术的唯一性。20世纪以来，美学学科的研究，不只注重于艺术美、自然美，随着科学技术的进步和应用美学的兴起，其对象和范围已扩展到人类生活的各个方面，美学学科内容日益多样化、丰富化。

（二）研究方法或方法论的发展体现为由“形而上学”至“形而下学”的变化，也体现为由哲学方法论向科学方法论或具体方法论的衍化

自美学学科产生形成以前直到黑格尔甚至上溯到古希腊，西方美学的研究主

① 爱因斯坦（1879～1955），著名物理学家，“相对论”提出者，引文见《西方思想宝库》中国广播电视艺术出版社，1991年版，第1030页

② 桑塔耶那（1863～1952），美国美学家，“快乐派”美学代表。引文同上

③ 转引自赵宪章：《二十世纪外国美学文艺家名著精义》，江苏文艺出版社，1995年版，第217页

④ 别林斯基（1811～1848），俄国革命民主主义文学批评家

⑤ 车尔尼雪夫斯基（1828～1889），俄国革命民主主义者，哲学家、美学家

⑥ 转引自《西方美学史》下卷，第551页

要是“自上而下”的、先验的、思辩的、“形而上”的方法，无论是柏拉图的“理念”、亚里士多德的“摹仿”，还是莱布尼兹的“预定和谐”、黑格尔的“绝对精神”，都是“形而上”的研究；在中国儒家的“仁”、道家的“道”、释家的“空”以及理学家的“心”、“理”及广为流布的各家皆用的“天人合一”观等等，实际上也是先验性、思辩性的出发点，同样是属于“形而上”性质的。随着实验心理学的发展而兴起的实验美学，则是由“形而上”向“形而下”变化的一个明显标志。德国哲学家、实验美学的创立者费希纳首先把实验的方法运用于美学。在方法论上用“从下而上”代替了“从上而下”的研究，此后，西方美学界普遍采用科学和心理学的方 法，对美学进行实验的实证研究。从“形而上”到“形而下”的方法论的变化，带来了从哲学方法论向科学方法论及具体方法的衍化。以马克思主义美学而言，它的哲学方法论的指导是辩证唯物主义和历史唯物主义。在这一方法论的指导之下，可以兼容多元科学方法或具体方法，如语文学研究，现象学研究，结构主义研究，精神分析研究以及系统论、信息论，控制论等等的研究，这些研究由哲学的本体论的抽象探讨转向科学实在论的具体解析，使美学的“玄学”味淡化，实在性增强，从而增强了美学学科的生动感和新鲜感。

（三）美学学科自身系统的开放性发展

随着美学研究对象、研究范围的扩展，研究方法的变化，以及现代科学和社会生活的发展，美学学科自身也在发展着，这种发展主要体现在两个方面：一是与其他学科交叉而形成交叉学科；二是研究对象集中于某一门类的审美现象走向精细化，形成部门美学或专题美学。就前者而言如哲学美学、心理美学、文艺美学、社会美学、伦理美学等等；就后者而言则有文学美学、音乐美学、绘画美学、戏剧美学、电影美学、建设美学、技术美学、医学美学、军事美学乃至服务美学等等。这种学科自身系统的开放性发展应该是无限的。因为美无处不在，即可以宏观观照，也可以微观解析。以文学美学而言，它可以发展为在体裁上更专门化的美学学科如小说美学、诗歌美学、散文美学等。美学学科自身的开放性发展，不仅是其理论的深入，也是理论的加强。从基础理论而形成应用理论，本身就是美学的一种发展。

美学的产生与发展，影响着我们的生活，情感、思维和创造感成为社会不可缺少的需要。只要人需要全面发展，社会就需要走向更高的文明，至真、至善、至美的理想追求就永不停歇，美学就将永远生存和发展，并将以特有的方式为人类社会美好前景做出它的贡献。

四、怎样学习美学

关于怎样学习美学，方法是很多的，我们可归纳以下几点。

（一）刻苦学习马列主义

不仅对马克思、恩格斯提出的重要论点，如“劳动创造了美”、“美的规律”、

“自然的人化”等等要反复钻研，还要特别注意马克思主义哲学在方法论上的指导意义。要具体地、历史地研究美的现象，避免孤立地、静止地研究问题。在学习美学中须把美学的基础知识和正确的研究方法结合起来，后者较前者更为重要。

（二）学习美学要和研究美学史结合起来

学习美学史，通过对各种不同观点的比较分析，可以丰富我们的思想，实际上是一种调查研究。学习研究美学就要学习和研究美的本质在其历史上提过哪些见解，哪些是对的，对在哪里？哪些是错的，错在哪里？特别是有过重大影响的美学家提出的见解，更需要较深入的分析。例如对车尔尼雪夫斯基和黑格尔的美学思想的批判继承，对于建立马克思主义美学有着重要借鉴作用。

（三）学习美学要注意结合艺术实践

艺术门类很多，可以就自己平时所熟悉或爱好的艺术门类，有重点地进行研究掌握这方面的一些基本知识，培养和提高这方面的欣赏能力，有条件的还可搞些创作。有了一些艺术创作的感性经验，写论文，谈见解，便不致于隔靴搔痒。在研究艺术美时，还可以看一些艺术史方面的书籍。

（四）在学习中注意提高独立思考的能力

马列主义对我们的学习有着指导作用，但并不能告诉我们现成的美学问题的结论，而且短时间内也很难得出一致意见。对美学讨论中提出的各种不同看法，我们要虚心听取别人的合理意见，如果认为别人的意见不对，也要说出不对的理由。

在学习中还需注意克服和突破“单向性”的思维。什么是“单向性”的思维呢？如美和美感，只强调美的作用而忽视了美感的主动性、积极性、改造性的作用。在美与美感的关系问题上，否定了他们之间的相互作用、相互渗透、相互转化，不懂得美感虽是主观的，但在一定条件之下对美也能起决定性作用，把美感只是简单地看作是消极的、被动的、机械的反映美而已，这就是“单向性”思维。这种“单向性”思维阻碍和束缚着我们，不能辩证地思考问题，是学习美学的一大障碍。

在学习美学时还要注意积累经验。不少在研究美学上取得成果的同志都很注意研究中的连续性。开始时学习体会较零散，可以选一些专题，题目不一定太大，只要方向对头，坚持下去，不断积累，总会取得成果。

五、美育及其内容

（一）美育的起源及发展

如果说人类的审美实践源远流长，那么，人类的美育实践也同样如此。这是因为审美实践中包含着影响人、引导人成为“人”的意义和功能。同美学一样，美育作为一门应用理论学科的产生，也是近代才出现的。与美学学科相比，它实际上还处在进一步规范 and 成熟的过程中。就我国的情况而言，早在先秦时期孔子就有了

明确的“诗教”、“乐教”等美育思想和美育实践，近代王国维^①、蔡元培^②也都大力倡导过美育。甚至主张“美育代宗教”，但到了1980年，周扬在《关于美学研究工作的谈话》中还一再呼吁和主张推进美学的研究和实践，明确指出：“我们要提高整个中华民族的科学文化水平，实现我国社会主义现代化建设。要培养全面发展的社会主义新人。一个人要全面发展，不能只靠技术教育，也不能缺少美育。在现代化教育中，没有美育是不成的。”^③可见，美育的实施还应普遍加强，美育理论的研究还应不断深入。

（二）美育的界定

在美育作为一门学科或一种活动的界定上有过多种说法。或称“审美美育”、或称“艺术教育”、或称“美感教育”、或称“情感教育”等等。这些说法，都从不同着眼点概括了美育的性质、特征和功能，各有其合理性。

第一位全面论述美育的也许要算德国诗人、剧作家、美学家席勒。他在其著名的《美育书简》（也译为《审美教育书简》）中从“完满人性”的角度系统而深刻阐述了美育。他认为凡人皆有“人的人格”和“人的状态”这两种基本因素，前者代表着人的自我、形式和理性，形成理性冲动；后者代表着人的现象、内容和感性，形成感性冲动。两种冲动是人的天性中的两种相反的要求：感性冲动追求实在性，力图把一切内在的东西加上形式。所谓完满人性或人性的理性境界，就是这两种冲动的和谐统一。但是这种和谐统一必须经由后天的第三种力量或冲动形式来实现，这便是“游戏冲动”。游戏冲动的状态也就是克服感性和理性各自片面性的审美状态，这种审美状态使人“在美的观照中，心情处于法则与需要之间的一种恰到好处的中间位置，也脱开了需要的强迫”^④从而达到“完满人性”，使人成为如马克思所说的那样“完整的人”。席勒于是认为，“如果要把人变为理性的人，唯一的途径就是先使他成为审美的人”^⑤。而使人成为“审美的人”的教育便是美育，因此，美育也就是培养人“完满人性”并成为“完整的人”的一种教育。

但是，要实现“完满人性”，人要成为“完整的人”，美育只是其中的一种教育。所谓“完满人性”、“完整的人”也可叫做人的“全面发展”或“全面发展的人”。按照社会主义的要求这便是德智体美劳各个方面的素质优秀，成为有社会主义觉悟和信念的建设者和接班人。显然，这样的人的培养既离不开美育，也不能单靠美育，而应该多种教育并重，这就需要找出美育自身的规律、特点、内容、形式及实施的途径与办法，使美育与多种教育既相联系又相区别，获得自身独立发展，起到自己的独特作用。

在我国近代，从培养“完全的人”的角度定义美育当推王国维。他撰写的

① 王国维（1877～1927）：近代学者，浙江海宁人。在哲学、文学、心理学、逻辑学等方面均卓有成效

② 蔡元培（1868～1942）：我国近现代著名教育家，浙江绍兴人

③ 见《重视美育教育加强美育研究》，载《美育》，人民教育出版社，1989年版，第3页

④、⑤ 《审美教育书简》，北京大学出版社，1985年版，第77～78页

《论教育之宗旨》一文，认为教育的宗旨在于通过“体育”和“心育”（包括智育、德育和美育）而培养“完全之人物”，因而定义美育为：“美育者一面使人之情感发达，以达完满之域；一面又为德育与智育之手段”。应该说王国维从培养“完全之人”的角度出发去定义美育是正确的，他看到美育与德育的相互关系也值得肯定；但“定义”本身却又是并不完全的，主要的不足有两点：一是强调了美育对人的情感的陶冶之用，而忽视了对人的审美能力的培养之功；二是把美育看作德育、智育的手段，而没有强调它作为一种教育，有独立意义及各种教育之间的相辅相成性。与王国维定义相类似但更简明的是蔡元培的美育定义：“美育者，应用美学之理论于教育，以陶养感情为目的者也。”^①蔡氏定义尽管也强调了美育于情感陶冶之效，但却把它明确指认为一种独立的教育形式，对美育的实践极有启示，也对美育作为理论学科的建设极有指导意义。可以这样认为：我国近代以来，关于美育的实践和研究，与王国维、蔡元培的推动是分不开的。

从历史上关于美育的种种界定我们可以归纳以下几点：

- 1) 美育具有通过情感陶冶使人成为完全的人的养成功能；
- 2) 美育与智育、德育、体育等教育既相联系又有区别，是一种具有独立性的教育活动；
- 3) 美育的实施必须应用美学理论和各个审美现象。

要对美育进行科学界定并进而形成美育科学，首先要认识美育与其他教育形式的关系，既要了解它们的联系，又要了解它们的区别，从而认识它们之间相互的不可替代性。

以美育与德育而言，虽然两者都作用于人的心灵，都着重人性、人格的修养，但美育重在情感陶冶和审美修养，而德育重在意志行为的优化和伦理道德修养，两者的相互关系应该是美辅德、成德，以德养美、扬美，使德育因美育而深入人心，美育因德育而使人心灵充实、情感纯正。再以美育与智育而言，前者着重于人的非智力因素的培养，提高认识能力和创造能力。如果把与情感对应的美和与认识对应的知相联系，那么则可以说美育和智育的基本关系是以美启智、养智、优智，又以智识美、爱美、创美，从而智育因美育而使人聪颖敏慧，而美育因智育使人明快空灵。在与其他教育如体育，群育的关系中，也有以美养体，以健成美；以美和群，以群促美的互动作用。因此，美育的界定就不仅要作为一种教育的实践活动来定义，同时也要作为一种美学与教育学交叉而成的应用理论学科来界定。从这个意义上可以将美育作狭义和广义两种界定：狭义的美育通常称为审美教育，指以陶冶人的情感，培养人的审美能力为目的的一种教育。而广义的美育则指美的教育，是运用美学理论和美的现象，在审美关系中，实施教育以培养人爱美、审美、创美素质及能力的一种教育活动。对这种活动的概括和总结，便形成美育科学，称为美育学。

^①《蔡元培美学文选》，北京大学出版社，1983年版，第174页